

Más Allá del Escenario

Laura Daniela Goretti,
Valentina Cruz Franco,
Iván Felipe Bustos Gaitán,
Alejandro Bustacara Vargas,
Juan Santiago Grajales Valencia,
Diana Sofia Quintero Castellanos y
Andrés Camilo Contreras Meneses.

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior-CUN.

Dirección y producción de Medios Audiovisuales.

Profesor: Luis Fernando Gazca Bazurto.

Bogotá, Colombia.

30 de noviembre de 2023.

Más Allá del Escenario

Laura Daniela Goretti,

Valentina Cruz Franco,

Iván Felipe Bustos Gaitán,

Alejandro Bustacara Vargas,

Juan Santiago Grajales Valencia,

Diana Sofia Quintero Castellanos y

Andrés Camilo Contreras Meneses.

Profesor: Luis Fernando Gazca Bazurto.

Trabajo de grado I-Modelo de innovación.

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior-CUN.

Bogotá, Colombia.

16 de diciembre de 2023.

Índice

Introducción	4
Encabezado de la investigación	5
Pregunta problema	5
Hipótesis	5
Objetivo general	6
Objetivos específicos	6
Marco teórico	7
Antecedentes del problema	7
Estado del arte	9
Marco conceptual	11
Marco referencial	12
Resultados	16
Bitácora	16
Conclusiones	18

Introducción

Más allá del escenario se sumerge en la figura del actor profesional y se erige como un ícono de éxito. Sin embargo, detrás de esto existe una dualidad intrigante entre la imagen pública proyectada y las reales luchas y dificultades que estos artistas enfrentan en su vida cotidiana. Este trabajo es la compleja intersección entre la vida pública y privada de los actores profesionales, buscando comprender los efectos negativos que emergen cuando la realidad choca con la representación pública; la brecha entre la brillante fachada de éxito y las auténticas experiencias personales, desentrañando las posibles consecuencias que esta dualidad puede tener en la salud mental, emocional y en las relaciones interpersonales de estos talentosos artistas.

La indagación en esta problemática no solo arrojará luz sobre los desafíos individuales que enfrentan los actores, sino que también contribuirá a una comprensión más profunda de la naturaleza misma de la construcción de la identidad en el contexto de idealización. Al sumergirnos en esta investigación, esperamos arrojar luz sobre los rincones menos explorados de la vida de los actores, destacando la importancia de la autenticidad en un mundo donde la imagen pública a menudo eclipsa las realidades más intrincadas del ser humano.

Encabezado de la investigación tipo documental

Título

Más allá del escenario

Sinopsis

Es un emocionante documental audiovisual que revela la verdadera vida de un actor, desmitificando el prejuicio común de que viven vidas perfectas. A través de un cautivador vistazo a la vida cotidiana de nuestro protagonista, este documental revela los desafíos, sacrificios y emociones que experimenta detrás de las cámaras.

Género

Documental

Tema

La vida de un actor detrás de los escenarios

Pregunta problema

¿Cuáles son los impactos negativos que experimenta un actor profesional al enfrentarse a la dualidad entre la imagen idealizada que proyecta públicamente, llena de éxito, y las verdaderas luchas y dificultades que enfrenta en su vida cotidiana?

Hipótesis

Se propone que la dualidad entre la proyección pública idealizada de éxito por parte de un actor profesional y las genuinas luchas y desafíos que afronta en su vida diaria conlleva efectos negativos significativos. Esta brecha entre la percepción externa y la realidad personal puede generar niveles elevados de tensión, ansiedad y presión psicológica. La constante exigencia de mantener una apariencia de triunfo y sofisticación podría resultar en una carga emocional abrumadora, teniendo un impacto adverso en la

salud mental del actor. Asimismo, esta discrepancia podría incidir en la autenticidad de sus relaciones interpersonales, llevando a una posible alienación social y a una disminución de la satisfacción global con la vida. Estos efectos negativos podrían tener consecuencias a largo plazo en la carrera y el bienestar general del actor.

Objetivo General

Describir los impactos negativos que experimenta un actor profesional al enfrentarse a la dualidad entre la imagen idealizada que proyecta públicamente, llena de éxito y las verdaderas luchas y dificultades que enfrenta en su vida cotidiana.

Objetivos Específicos

1. Indagar en historias de actores que relatan cómo ha sido enfrentarse a la dualidad entre la imagen idealizada que proyectan públicamente llena de éxito y sus verdaderas luchas y dificultades que enfrentan en su vida cotidiana, para así facilitar la comprensión de esta problemática.
2. Analizar la información recolectada en la indagación de historias de actores que relatan cómo ha sido enfrentarse a la dualidad entre la imagen idealizada que proyectan públicamente llena de éxito y sus verdaderas luchas y dificultades que enfrenta en su vida cotidiana para diseñar un guion documental sobre dicha información.
3. Crear un documental donde se evidencien los impactos negativos que experimenta un actor profesional al enfrentarse a la dualidad entre la imagen idealizada que proyecta públicamente, llena de éxito y las verdaderas luchas y dificultades que enfrenta en su vida cotidiana.

Marco teórico

Antecedentes del Problema

Para desarrollar el documental, nos encargamos del análisis de la problemática que enfrentan los actores en la vida real y sus inicios profesionales. Nos centramos en comprender la ardua travesía que emprenden los actores, destacando ejemplos que ilustran su perspectiva sobre la vida cotidiana, así como los desafíos que algunos de ellos enfrentan al iniciar sus carreras.

En Colombia, la falta de estabilidad laboral y los crecientes requisitos en la profesión actuarial son desafíos comunes. Aunque muchos aspiran a ser actores y actrices en televisión, las oportunidades son limitadas y la falta de reconocimiento en el país contrasta con otras naciones. A pesar de que para algunos la actuación no se ve como una profesión formal sino como un pasatiempo, hay miles de jóvenes que anhelan desempeñar este rol de manera profesional.

En nuestro país, las academias de actuación desempeñan un papel clave al formar futuros artistas, abordando no sólo la actuación, sino también disciplinas como el baile y el canto. Según David Velázquez, actor y profesor, la búsqueda de empleo para adolescentes en la actuación es desafiante debido a preferencias por actores mayores y restricciones normativas.

En síntesis, la trayectoria de ser actor en Colombia involucra superar desafíos como la preferencia por actores más experimentados, restricciones laborales para jóvenes y limitaciones presupuestarias en las producciones. Definitivamente ser actor en Colombia es una realidad que supera la ficción y trasciende la pantalla, pues es una profesión que exige esfuerzo, dedicación, talento, formación y, particularmente, un vínculo estrecho con las comunidades digitales.

Apartados

Gustavo Giraldo

Es un abogado que se convirtió en actor. Inició su carrera de actuación a los 30 años. Comenzó su formación en distintas academias y poco a poco le fueron llegando las oportunidades para participar en producciones como Sin Senos Sí Hay Paraíso, El Cartel, La Reina del Flow, La Ley del Corazón, Amar y Vivir, Operación Pacífico, Garzón, entre otras. A pesar de que inició su carrera a una edad que también es crítica para entrar en este medio, la variación de la imagen del actor lo ayudó en la incorporación en varias producciones, puesto que la apariencia del actor depende del perfil que buscan los directores.

Johnny Depp

El actor estadounidense tuvo una infancia difícil. Vivió en el cuarto de un hotel, durante casi un año, porque su familia no tenía para comprar una casa. Se mudaron más de 20 veces, hasta que, finalmente, lograron establecerse en una casa en Miramar, Florida. Ya en la etapa de adolescente, cuando tenía 15 años, sus papás se separaron y Depp cayó en una gran depresión. Antes de desempeñarse como actor, trabajó como vendedor de bolígrafos por teléfono y luego de renunciar, trabajó como mecánico. Su carrera en cine comenzó en 1984, cuando conoció a Nicolas Cage a través de su esposa Lori Anne Allison y este lo animó a probar suerte como actor.

Sylvester Stallone

El actor nació en el barrio neoyorquino de Hell 's Kitchen, donde su madre era peluquera y hacía un gran esfuerzo para llegar a fin de mes dispuesto a dedicarse a la actuación, la estrella comenzó a perseguir su sueño, sin embargo, no le fue fácil en un comienzo antes de lograr su primer gran éxito, el actor estaba tan arruinado que incluso tuvo que vender a su perro para poder

comer. “ Tuve que vender a Butkus por 40 dólares justo antes de entrar a un supermercado porque no podía pagar la comida” poco después cual milagro moderno, logré vender el guion de Rocky y pude recuperarlo, aunque el nuevo dueño sabía que yo estaba desesperado y me cobró 15 mil dólares por él. Fue un final feliz Stallone es hoy es una de las estrellas de acción más ricas de la historia de Hollywood.

Ellos fueron algunos de los actores que comenzaron desde lo más bajo y que alcanzaron el éxito luchando por sus sueños y no dejando que las personas ni la circunstancia cieguen la vista de lograr un sueño y salir adelante.

Estado del arte

Para este estado del arte se indago en Google académico “actor profesional campo laboral” se escogieron por relevancia.

El primer documento revisado se denomina *La difícil situación del actor en Colombia. ¿Logran los egresados de la carrera de Arte dramático de la Universidad El Bosque enfrentarse a ella? (2019)*. En este documento el autor reflexiona sobre los desafíos desconocidos que enfrentarán los futuros graduados al ingresar al mundo profesional después de la universidad. Reconociendo la protección y el ambiente de aprendizaje de la academia, destaca la importancia de acercarse al contexto profesional para comprender mejor lo que implica estar graduado. Se plantea la pregunta de qué están haciendo profesionalmente los egresados de la Universidad del Bosque en Arte Dramático de los años 2014-2016 y propone estudiar sus experiencias como guía para los estudiantes inexpertos. El autor diseñó una serie de preguntas para entrevistar a un grupo de egresados (2015-2018) y analizará estadísticamente sus testimonios para identificar patrones y factores que afectan la situación laboral de los graduados en el campo artístico.

El segundo documento revisado se denomina *Los condicionantes que estructuran el mercado laboral del actor específicamente en el teatro, cine y televisión en la industria colombiana y mexicana (2019)*. Esta indagación se enfoca en analizar y comprender la gestión propia de la profesión actoral a través de las experiencias de quienes la ejercen. Se reflexiona sobre la dicotomía que enfrentan los actores a lo largo de su carrera, donde el ejercicio de la profesión va más allá del "amor al arte". Se explora el marco general de las industrias culturales y su impacto en el trabajo del actor, así como la importancia del público y su consumo cultural. El proyecto surge del sueño personal de la autora de ser actriz y busca responder preguntas sobre

la viabilidad económica de la actuación, la relación entre el teatro y el mercado, y la necesidad de profesionalización en el ámbito artístico.

El tercer y último documento revisado se denomina *La precariedad laboral en los trabajadores del espectáculo en Buenos Aires (2018)*. Aquí el autor analiza las políticas de fomento a la producción teatral han generado un circuito artístico y económico dinámico, con la creación y mantenimiento de espacios, técnicos, profesionales y servicios exclusivos. Sin embargo, a pesar de este dinamismo, los beneficios económicos generados no llegan a los trabajadores de la actuación. A diferencia de las décadas del sesenta y setenta, donde la producción teatral en cooperativa se consideraba un paso hacia la profesionalización, en la actualidad, muchos artistas desarrollan toda su carrera en el circuito alternativo bajo condiciones de producción específicas.

Marco conceptual

Actuación y su psicología: Se explorará cómo los actores gestionan sus emociones, identidades y relaciones en el contexto de su trabajo. La diferencia entre cómo se muestra en público y cómo es en la vida diaria se puede ver desde un punto de vista psicológico. Esto implica ser auténtico consigo mismo, evaluarse y expresarse genuinamente, especialmente en la vida del actor.

Dualidad: La imagen de éxito y glamour que proyectan los actores en público a menudo contrasta fuertemente con las complejidades de sus vidas cotidianas. Esta dualidad puede generar tensiones y conflictos psicológicos.

Construcción de la imagen pública: Cuando un actor crea su imagen pública, es como definir su identidad para los medios. La imagen que vemos no solo representa a la persona, sino un personaje adaptado a las expectativas del público. Es un equilibrio entre ser auténtico y cumplir con las expectativas de la audiencia.

Autenticidad: La autenticidad se convierte en un factor clave en el equilibrio entre la verdadera personalidad del actor y el papel que desempeña en el escenario público.

Resiliencia: Se integrará el concepto de la resiliencia para examinar cómo algunos actores pueden superar los desafíos asociados con la dualidad. Se buscarán narrativas que destaquen la capacidad de los actores para adaptarse y encontrar significado en sus experiencias, ofreciendo una perspectiva más completa sobre su vida.

Marco referencial

Tomaremos como referente narrativo el documental “Stutz”, en el cual se presenta un viaje que sumerge al espectador en el complejo mundo cognitivo y conductual del actor protagonista. Este relato no solo expone su realidad, sino que también explora con profundidad sus conflictos internos, ofreciendo una ventana al espectador para contemplar el intrincado tejido de sus pensamientos y emociones.

A lo largo de esta historia, no solo veremos los desafíos que enfrenta el actor, sino también cómo se embarca en un viaje personal de autodescubrimiento. Veremos sus momentos de reflexión, siendo testigos de sus luchas internas y las dificultades que supera para entenderse mejor.

El documental mostrará cómo, a pesar de los problemas, el actor crece con cada obstáculo. Cada desafío se convierte en una oportunidad para mejorar, y veremos la admirable determinación del actor para enfrentar y vencer las adversidades.

Ilustración 1 Stutz

Nota 1 Stutz. En: Rolling Stone en Español

Paleta de colores y la colorimetría

Tomando ideas de la película "Only God Forgives", vamos a jugar con la paleta de colores en nuestra historia. No solo queremos que se vea bonito, sino que el contraste entre fríos y cálidos tenga un papel importante. Queremos que esos colores reflejen los sentimientos y cambios internos del protagonista, dándole un toque visual que no sea solo por estética, sino que también cuente algo de la historia.

Ilustración 2 Enemy

Nota 2 GradePunk. El color del cine. Evolución y usos

Referencia fotográfica

Vamos a usar la película *Enemy* como inspiración para contar la transformación del protagonista en nuestro documental. La oscuridad de las imágenes, los planos amplios y las tomas desde arriba que vemos en la película original serán nuestra manera de mostrar cómo se siente el personaje en diferentes momentos.

Cuando el protagonista esté en situaciones complicadas y estancado, vamos a usar esos planos desde arriba para hacerlo ver pequeño y vulnerable, transmitiendo esa sensación de estar atrapado. A medida que la historia avance, vamos a cambiar la manera de filmar junto con el protagonista. Vamos a usar tomas desde abajo para hacerlo ver poderoso y en control, marcando su transformación.

Este cambio visual será como un símbolo que acompaña la historia, mostrando cómo el protagonista se enfrenta a desafíos, supera miedos y encuentra esa fuerza interna para alcanzar sus metas.

Ilustración 3 Fotograma de la película Enemy

Nota 3 Extraído de Censacine

Resultados

Bitácora

1. Inicio del Proyecto

Después de barajar las posibles ideas en las que podíamos basarnos para hacer el proyecto, decidimos hacerlo sobre la realidad de ser un actor ya que un integrante de nuestro grupo es actor y tiene bastante experiencia en el área.

2. Referencias

Se hace la búsqueda del material de referencia, tanto del estilo narrativo como de la referencia visual para el documental. Podemos destacar "Stutz", "Only God Forgives" y "Enemy".

Ilustración 4 Tablero de ideas

Nota 4 Archivo personal de los autores

En conclusión, buscamos explorar la dualidad entre la imagen pública idealizada de éxito de los actores profesionales y la realidad de las dificultades que enfrentan en su vida cotidiana. A través de la investigación hemos logrado comprender el impacto negativo que tiene la representación pública, principalmente la diferencia entre la fachada de éxito y las experiencias personales.

Logramos concluir que esta dualidad tiene efectos negativos significativos, como causar tensión, ansiedad y presión psicológica, así como repercusiones en la autenticidad de las relaciones interpersonales, teniendo como consecuencia la alienación social y la disminución de la satisfacción en la vida de los actores. El objetivo general de la investigación es describir estos impactos negativos.

El marco teórico aborda la actuación y su psicología, la dualidad, la construcción de la imagen pública, la autenticidad y la resiliencia. Además, se toma como referencia el documental "Stutz" y referencia visual las películas "Only God Forgives" y "Enemy" para guiar la narrativa y la estética del documental.

Buscamos indagar en las historias personales de los actores para analizar la información recolectada, y crear un documental que evidencie los impactos negativos de esta profesión. También investigamos sobre la situación laboral de los actores, especialmente en Colombia. El proyecto busca sacar a la luz los aspectos menos explorados de la vida de los actores, destacando la importancia de la autenticidad en un mundo donde la imagen pública a menudo eclipsa las realidades más intrincadas del ser humano.

Conclusiones.

La dualidad entre la imagen pública y la vida privada: El estudio revela una brecha significativa entre la imagen de éxito proyectada por los actores en sus carreras y las dificultades reales que enfrentan en sus vidas cotidianas. Esta dualidad plantea un contraste intrigante entre la percepción pública y las luchas personales que pueden impactar su bienestar emocional y mental.

Efectos negativos de la dualidad: La investigación profundiza en los efectos negativos que surgen cuando la realidad personal choca con la representación pública. Esto puede llevar a tensiones emocionales, desafíos en las relaciones interpersonales y afectar la salud mental de los actores, subrayando la importancia de abordar estas tensiones para mantener una salud emocional equilibrada.

Impacto en la identidad: El estudio examina cómo esta dualidad puede influir en la construcción de la identidad de los actores. La constante idealización pública puede distorsionar la autenticidad, generando conflictos internos al tratar de conciliar la imagen proyectada con la realidad personal.

Referencias bibliográficas

- Casanova, J. S. (2019). *La actuación, de oficio a profesión*. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/20.500.12495/3011>.
- Equipo editorial, Etecé. (2022). *Historia del teatro - resumen, origen, géneros y actualidad*. Recuperado de: <https://concepto.de/historia-del-teatro/>
- Mauro, K. (2018). La precariedad laboral en los trabajadores del espectáculo en Buenos Aires. *Precariedades del trabajo en América Latina*, 105-122. Recuperado de. https://www.researchgate.net/profile/Dasten-Julian-Vejar/publication/350575164_Precariedades_del_trabajo_en_America_Latina/links/606679f5458515614d2b7800/Precariedades-del-trabajo-en-America-Latina.pdf#page=105
- Mendigaña Romero, C. M. (2019). La difícil situación del actor en Colombia.¿ Logran los egresados de la carrera de Arte dramático de la Universidad El Bosque enfrentarse a ella? Recuperado de: https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstream/handle/20.500.12495/3114/Mendiga%C3%B1a_Romero_Carlos_Mario_2019.pdf?sequence=1
- Quelal, D. R. (2019). *Los condicionantes que estructuran el mercado laboral del actor específicamente en el teatro, cine y televisión en la industria colombiana y mexicana*. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/10554/42420>.